

文章编号: 1000-5692(2005)04-0433-05

论中国古典园林对“兼工带写”手法的借鉴

李国新, 杨絮飞

(浙江林学院 艺术设计学院, 浙江 临安 311300)

摘要:“兼工带写”是中国画的重要艺术处理手法,它集“工笔”的风格精丽和“写意”的简括的优势于一身,具有很好的艺术效果。中国古典园林中艺术处理手法也有这种“兼工带写”的技法。具体说,中国古典园林中的“工笔”艺术处理手法主要表现在其园林建筑和建筑装饰的工巧和精致。中国古典园林中的“写意”艺术处理手法主要表现在园林中实景的“写意”处理和园林中诗化的艺术处理。中国古典园林中的“工笔”和“写意”手法的辩证统一,水乳交融——“兼工带写”,这种艺术处理手法可以使中国古典园林艺术产生虚实相生,动静相依,疏密相映,开合自然,张弛得当的艺术效果。参12

关键词: 中国古典园林; 中国画; 兼工带写; 艺术处理

中图分类号: TU986   **文献标识码:** A

“兼工带写”中的“工”指的是“工笔”,“写”指的是“写意”。工笔是中国画中工整细腻一类的画法。写意属中国画中纵放一类的画法。要求通过简练的笔墨,写出物象的形神,来表达作者的意境,故名。^[1]“工笔”和“写意”技法是中国画的基本画法,在这2种技法之间有一种把工笔和写意技法结合起来的画法就叫做“兼工带写”。如国画大师齐白石先生的花鸟画——昆虫刻画精细入微,而与之相衬的花草却笔法粗放——这种“极粗”与“极细”的大反差对比,凸现出强烈的艺术效果。笔者认为,中国古典园林中同样也有这种“兼工带写”的艺术处理手法。这种“兼工带写”的艺术处理手法集工、写双重技法之妙,既含蓄又工细,不露痕迹地实现了对自然的模仿,使园林实现了“虽由人作,宛自天开”的境界。

1 中国古典园林“兼工带写”手法与中国画“兼工带写”手法的异曲同工

在中国古典园林中,始终把遵循画理和仿造画法作为造园的主要参照体系。宋代郭熙在《林泉高致》中论述道:“山以水为血脉,以草木为毛发,以烟云为神采,故山得水活,得烟云秀媚。”^[2]精湛的造园技艺中蕴藏着中国画一样深厚的艺术内涵。而“兼工带写”则是对园林四大基本要素——建筑、叠山、理水和植物配置相互融合的最恰当的表现手段。

首先,中国画和中国古典园林同为原汁原味的中国艺术,都有着丰富深刻的艺术理论,且同属于中国艺术理论研究的范畴。“中国艺术理论是和中国美学体系相联系的,是中国美学体系的分支,或者子系统。”^[3]中国古典美学的核心是自然论,它对世界对万物抱着一种极为亲和虔诚的情怀。正如朱良志先生所言:“中国传统艺术在世界上有独具的特点。”^[4]崇尚“天人统一”“物我统一”“形神统一”“文质统一”等审美观念。“因为它提供给你的不仅是艺术本身,更多却是人生智慧。在中国,艺术本

收稿日期: 2004-12-20; 修回日期: 2005-04-07

作者简介: 李国新, 讲师, 硕士, 从事美术基础教学与研究。E-mail: liguoxinl@126.com

来就不是技术,艺术是耕种性灵的工具。”^[4]在中国,众姊妹艺术一脉相承,息息相通。例如:中国艺术理论中的“以小见大”理论,在中国画中为“融万千气象于方寸之间”;在中国古典园林中则有“芥子纳须弥”“壶中天地”之说。这足可证明中国画和中国古典园林皆脱胎于中华民族母体文化,有着水乳相融的血缘关系。

其次,中国画和中国古典园林同属于以视觉为主要感知方式的空间艺术。“一切视觉艺术都必须具有某种共同的性质,没有这种性质,艺术就不成其为艺术。贝尔(英国文艺批评家)认为这种共同性质就是有意味的形式。”^[5]“兼工带写”是中国画中颇有“意味”的表现形式的一种。中和了粗与细、收与放、工与写之间的强烈冲突,在对比中求和谐,用对比求新意。在中国古典园林中虽然尚没有人正式提出“兼工带写”的表现形式,但“兼工带写”的手法在中国古典园林中却屡屡被采用,因为中国古典园林一个重要的功用是抚慰人的灵魂。园林中的一草一木,一山一石都是人心灵的寄托。因此,造园“不是纯客观地描写自然,而是化景物为情思,为意境。它能引起欣赏者的想象,具有深刻的感染力。”^[6]要实现园林的使命,使园林艺术具有较强的感染力,就必须处理好形式和内容、形与神的关系。在园林中使用“兼工带写”手法,揉合了镂金错采和巧夺天工双重之美,工细处可使人仔细品味把玩,纵放处又引人走马观花体验,用一张一弛的形式美来实现宛若天开的意蕴美,使观者的心灵流连于粗与细之间,徘徊于松与紧之处,达到物我两忘,明净透彻的理想境界。

还有,常言道美在和谐。在相似中求和谐易,与对比中求和谐难。“兼工带写”手法在对立中求统一,知难而进,在造园的过程中就体现出一种征服困难的崇高美。更不要说“对立统一”乃是天地自然的大道。这种合沧桑应正道的方法中国画有,园林也同样需要。

2 中国古典园林建筑及装饰的“工笔”艺术处理

陈从周先生说过:“中国古代造园,大都以建筑物开路”。“建筑艺术是关于人性追求精神自由和自我自在的一条道路,寄寓着一种更深的对人内心世界的思考……”^[7]建筑是园林建设的“重头戏”,也是园林中的“工笔”艺术处理部分。中国古典园林中的建筑有亭、台、楼、阁、厅、轩、廊、榭、堂、桥、墙等。这些建筑在制作时一般都极尽精雕细刻之能事,美轮美奂,令人叹为观止。

“工笔”艺术处理反映在园林建筑细部的各方面。

门,园林精美的画框。园林中的门有门楼、门洞、隔扇窗等。门楼是院落和建筑的出入口,装饰一般气派华丽。北方多为设色华丽的垂花门,南方多为雕刻细腻的雕花门。门洞是园林中的取景框,是观赏园林的最佳处,透过门洞欲扬先抑的隔和取,使得门洞内外的景观更加优美完整。门洞造型有各种形态,有几何形,花果型的,器物形的……。其形式往往与所取景观和所处环境有很大的关系,是园中构思和做工皆工细的所在。隔扇窗,装饰精细,沟通建筑内外空间,妙就妙在打开是门,观赏是窗,构思极为精巧。

园林中的漏窗,是盛开在平板墙面上灵活多变,造型丰富的美丽“花朵”。漏窗除了自身形式优美且对所在墙面有很好的装饰作用外,还可以作为取景框把墙那边的景观借过来,使景区空间隔中有透,透中有隔,增加了层次感,还巧妙地层现出明暗、肌理、虚实和曲直等对比艺术处理手法。如:苏州耦园的漏窗形式多样,造型精美,给园林景色增色不少。漏窗形式很多,其图案分几何形和自然形2种,体裁多变,变化各异,是园林工巧创意的点睛之笔。

园林中的墙是分隔空间,衬托景物,遮蔽园中缺憾的理想道具。造园师往往在墙头、墙面、墙体和墙脚各处大做文章,把平常最为呆板的地方,处理得最为精妙,在露露藏藏中引游客流连忘返。

古典园林的屋顶形式多样,装饰丰富,具有典型的外部特征,为园林建筑的发冠。往往如秀峰似奇浪,屋角轻盈高挂,互为勾心,上有龙兽,人物点缀;或琉璃铺陈,或黛瓦附面;有的金碧辉煌,有的素静雅致;风姿各具,远观近仰,各尽其妙。

另外,梁柱、雀替、挂落,柱头和柱础等也是园林装饰雕刻和彩绘的重点。北方园林多雕梁画栋,雕刻彩绘双管齐下,给人以富丽堂皇的感觉。江南园林多雕刻,风格多细腻精美,给人精致秀雅之感。这些细节是园林建筑中最精美的“花边”,具有精致、通透、华丽的艺术效果。

再看,园林中的小桥桥板、桥柱及桥基上也是石刻艺术展现的地方,甚至连地面上也装饰着由石

子、陶瓷片拼构的花纹图案。如苏州古典园林的铺地很富特点,图案精美,丰富多彩,人称之为“花街铺地”。

陈从周先生在《说园》中就园林建筑中家具的作用有段论述:“家具俗称‘屋肚肠’,其重要可知,园缺家具,即胸无点墨,水平高下,自在其中。”^[8]可见园林建筑内部的装饰、摆设应该很精致讲究。如苏州留园的“林泉耆硕之馆”的圆过门、条案、桌椅无不精雕细刻。典雅大方的家具,古色古香的器具古董,墙上数幅字画,案上一炉袅袅檀香……细微之处足见一片匠心。

总之,在中国古典园林建筑中,建筑的装饰是非常精美的。园主在其上铺陈文化,张扬志识;巧匠在其上描绘才华,雕琢技法。中国古典园林艺术中的雕刻工致而又细腻,彩绘则浓艳而又富丽。从地域区分,江南是粉墙黛瓦,多配以精细的雕刻装饰显得精致秀丽;北方园林则是彩色琉璃瓦配以大红柱,再加上五彩缤纷的彩绘装饰,显得富丽辉煌。正是这些精细的被有意强化的装饰,才使园林建筑极尽其精微,显得玲珑剔透,精秀无比,才能反衬出园林中写意手法的洒脱大方。

3 中国古典园林的“写意”艺术处理手法

“写意”艺术处理手法的视觉效果是奔放酣畅,洗练传神,痛快淋漓,率真自然,放逸中不失法度。“中国园林妙在含蓄,一山一石,耐人寻味。”^[8]这里的“含蓄”“味”是一种富有变化的能够掀起人们感性起伏的“东西”,等同于国画中的写意味。中国园林区别于世界上其他园林体系的最大特点,在于它不以创造呈现在人们的眼前的具体园林形象为最终目的。它追求的是象外之象,言外之意,即意境。^[9]

从物体的质感来说,园林建筑的材料和装饰综合作用的视觉效果是精美的,细致的,坚硬而平整的,而园林中的山石树木的视觉效果则相反。典型的例子是留园的“冠云峰”,它集瘦、皱、漏、透、清、丑、顽、拙诸多风姿于一身,是一种人为的天然。园林中的建筑由于建筑力学和建筑材料的限制,其形状相对来说是平整的规则,不能有太大的起伏变化。而园林的地势、山石、流水、树木和花草等的高低、错落、起伏是可以极自然地随心意变化。“山不在高,贵有层次,水不在深,妙在曲折”。^[8]中国古典园林的高低、错落、起伏变化是造园师刻意追求的“自然”效果,因为“自然”是中国古典园林的生命所在。这种“自然”效果与国画大师“矩度森严”后的“超神度变”有异曲同工之妙。自然情趣也是中国园林与对称的、规整的、富有理性色彩的西方园林的主要区别所在。

“具体到园林构建,叠掇假山,开凿水池,不但应杜绝故弄姿态,矫揉造作,而且应泯却人工建构的种种痕迹,以自然天成的美为极境。”^[10]水是园林的命脉,山是园林的躯体,花草树木是园林的风采。园林风烟弥漫的境界就是靠对以上因素的诗化处理体现出来的。徜徉在中国园林之中,山水相依,草木复生,高低相映,回归自然之情趣便怡然可得。像规模宏大的承德避暑山庄,不仅集自然山水于一园,而且在园林构划,树木选择及种植,建筑安排等方面力求实现统一自然的视觉效果。再看苏州拙政园,苔藓蔽路,自然成趣,丹青剥落,顿生逸情。这种“苍古”的境界,胜过华丽的藻饰。如果秋季步入留园,绕过自然错落的山石,踱步于古藤绕廊中,踏着曲折的落叶小径,怎能不生出超乎自然的诗化情趣?“中国艺术强调,外枯而中膏,似淡而实浓,朴茂沉雄的生命,并不是从艳丽求得,而从瘦淡中撷取。”^[14]中国古典园林同样也追求这种高古瘦淡的意境,这与苍朴灵秀的诗魂有着惊人的相似。

“在中国艺术中,没有孤立的空间意象,任何艺术意象都是在时间中展开的,以时间的生命之流融会意象,是中国艺术不刊之法则,诗、书、画、园林、篆刻、建筑艺术等都常常在于表现一个时空合一的内涵,时间给艺术形象空间展开序列灌注了生命。”^[11]中国古典园林植四季之花木,以尽揽四季风神;藏有限柔水,纳春露、夏雨、秋霜、冬雪四时之有情。一叠假山曾挂古时苍苔,几弯小径堪行几朝游人?中国古典园林本着“万物皆备于我”的兼容性理念,垒石筑台,集渊成池,搭小桥,筑曲径,移花接木……建立园林之硬件,然后随时间变化捕捉园景千变万化风情之软件。当游人置身园中,被四时园内景情所触动,与造园者产生共鸣时便完成了中国园林时空合一的诗话审美境界。

中国古典园林十分注意空间的处理形式,注意景与景之间气韵的通透流畅,正如《园冶》中的描述:“轩楹高爽,窗户虚邻,纳千顷之汪洋,吸四时之烂漫。”园林营造四通八达的流动空间,以广纳

景致,形成若即若离,忽远忽近,时大时小的优雅通透的空间意境,一如山水画中的云烟和空白之处。中国古典园林以建筑、山石、草木之实景用笔,在虚无的空间中着意。例如,在“繁密高大”的建筑前往往设有空旷的水面,使观者的视觉和心灵得到暂时的疏解和释放。再如,园中的天井和其他较小的空间和角落,往往会在墙面上开设漏窗,配置花木,使得原本沉闷的小空间成为精致幽静的雅境。还有,园林中多建造四面通透的厅、廊、台、榭、舟、舫和四面亭等,既分割了空间,又使空间若即若离,连绵不断,给人八面玲珑,无限通透之感。真如范晔文先生《对床夜语卷二》中所言:中国古典园林在处理空间时“不以虚为虚,而以实为虚;化景物为情思,从首至尾,自然如行云流水……”中国古典园林造桥卧霞,开窗腾霭,纳水含烟,引廊栏云,置亭招风,空间流动之所,皆是自然性灵,造化精英,天地神韵会心之处,也是园林空间诗话的奥妙所在。

4 中国古典园林“兼工带写”处理手法的审美效果

在中国古典园林中,既没有孤立的“工笔”,也没有单独的“写意”,而是“工笔”和“写意”手法的辩证统一,水乳交融——“兼工带写”。笔者把“工笔”和“写意”2种艺术手段单独罗列出来加以阐释,目的是排除干扰,理清思路,使人们更清楚地认识到:无论“工笔”还是“写意”都是中国古典园林必不可少的造园手法。

在中国古典园林中,有效采用“兼工带写”手法可使园林艺术产生虚实相生,动静相依,疏密相映,开合自然,张弛得当的艺术效果。如在园林的空间处理中的“兼工带写”——建筑的实和空间的虚相互对比,互为衬托,把建筑的精细和空间的通透融为一体,实现了“气韵生动”的审美效果。造园设计要考虑静观和动观的功能,静观地点多为观众驻足细赏的地方,动观地点则多是具有较长游览线的富有变化的较“自然”的地方。从中国古典园林建造特点来看,建筑往往是人们静观的地方,精雕细刻的装饰、富有人文气息的摆设容易使游客定足揣摩;建筑也常常是人们休息歇脚之地,宜静。山水处、花木间是人们散心的场所,变化的山色容易使人流连忘返,宜动。这一静一动的“效果”应归功于园林艺术处理手法的“兼工带写”。

中国画疏密关系的高境界是“密不透风,疏能跑马”,中国古典园林中的疏密关系亦如是。如北京颐和园中心建筑佛香阁极尽精细工整之能事的“大密”有面前“大疏”的一望无垠的昆明湖相映衬。这种水面的大泼彩般的“疏”和佛香阁等建筑繁缛细密形成鲜明的对比,给人以生动活泼的视觉感受。

在中国古典园林中,景观之间或紧密相连,或遥相呼应,或以门窗等把“过散”的景物加以规整,或以假山、墙面对观者的视线做有意的阻隔,制造一种开合有致的空间意象,以达到加深层次和相对伸展空间的作用,造成景有尽而意无穷的审美效果。观者置身于装饰工细、法度严谨的人文景观中,细心品味使求知欲和审美观得到极大的满足。当转入“随意洒脱”,生意盎然的“自然”景观时则心清气爽,宠辱皆忘,使紧张的精神得到有效的舒缓。这种精神的张弛来源于造园者“兼工带写”手法不露痕迹的完美体现。中国古典园林,不管它的主人是谁,不管是出于什么动机建造,以人为本是立足点。人的精神活动不能只是一味的紧张或一味的松弛,张弛得当是人们常用的养生之道。中国古典园林中的建筑部分一般都呈现出精美的一面,可导致人们聚精会神地把玩,无形中把人的精神带入“张”的境界。“自然”的山石花草则容易使人畅吐心胸,这是人们精神松弛的好地方。

总之,中国古典园林是人们精神的神往之所,“使紧张的神经得到放松,修复受损的心灵。”^[1] 无论是发展脚步相对缓慢的“旧时代”,还是在生活节奏愈来愈快的今天,它都是我们得到愉悦,萌生天真,修身养性的好地方。其中成功与可贵就在于其蕴藏的“兼工带写”的艺术处理手法。

参考文献:

- [1] 辞海编辑委员会. 辞海: 艺术分册[M]. 上海: 上海辞书出版社, 1985. 328—330.
- [2] 俞剑华. 中国古代画论类编[M]. 北京: 人民美术出版社, 1998. 637—639.
- [3] 孙美兰. 艺术概论[M]. 北京: 高等教育出版社, 1993. 133—135.
- [4] 朱良志. 曲院风荷[M]. 合肥: 安徽教育出版社, 2003. 1—28.
- [5] 罗一. 美术信息学[M]. 广州: 中山大学出版社, 2002. 203—204.

- [6] 杨辛, 甘霖. 美学原理[M]. 北京: 北京大学出版社, 2001. 35-36.
- [7] 陈红玉. 我国现代建筑的美学趋向[J]. 现代城市建筑, 2005, (1): 49.
- [8] 陈从周. 说园[M]. 上海: 同济大学出版社, 1986. 15-59.
- [9] 陈红. 中国传统美学和现代文化意识在园林设计的应用[J]. 园林(冬未版), 2005, (1): 57.
- [10] 彭巧, 傅德亮, 徐剑峰. 传统文化对中国古典园林的影响[J]. 浙江林学院学报, 2005, 22(1): 104-108.
- [11] 朱良志. 中国艺术的生命精神[M]. 合肥: 安徽教育出版社, 1995. 68-280.
- [12] 李国新, 杨絮飞. 艺术与科学互涉及其在园林领域的应用[J]. 浙江林学院学报, 2004, 21(4): 451-455.

Application of combined fine brushwork and freehand brushwork technique in traditional Chinese gardens

LI Guo-xin, YANG Xu-fei

(School of Art Design, Zhejiang Forestry College, Lin'an 311300, Zhejiang, China)

Abstract: Combination of fine brushwork and freehand brushwork is an important Chinese painting technique, which boasts both the elaborate style of fine brushwork and the simplicity style of freehand brushwork. Such technique was also applied in the construction of traditional Chinese gardens. The fine brushwork in traditional Chinese gardens was expressed by the delicacy of the structures and decorations; while the freehand brushwork was expressed by the poetic arrangement of the scenery. The application of combined fine brushwork and freehand brushwork technique in the traditional Chinese gardens could help to create the artistic effect of blending imagination and reality, stillness and motion, density and sparseness, openness and closure, and tensity and slackness. [Ch, 12 ref.]

Key words: traditional Chinese gardens; Chinese painting; combination of fine brushwork and freehand brushwork in traditional Chinese painting; artistic technique

2006 年《南京林业大学学报(自然科学版)》征订启事

《南京林业大学学报(自然科学版)》由南京林业大学主办, 创刊于 1958 年, 是以林业为主的综合类学术期刊。CN 32-1161/S, ISSN 1000-2006, 国内外公开发行人。邮发代号: 28-16。双月刊, A4 开本。每期定价 10.00 元, 全年 60.00 元。

主要内容: 生物学、森林地学、林学基础理论、森林培育与经营管理、森林资源与环境、森林与自然保护、水土保持与荒漠化防治、木材工业与技术科学、林业机械与电子工程、林产化学与工业、园林植物与风景园林、林业经济与管理、森林工程学科的研究成果。

刊物地位: 国家科技部中国科技论文统计源期刊, 中国科学引文数据库来源期刊, 中国学术期刊综合评价数据库来源期刊, 中国自然科学核心期刊, 《中国学术期刊(光盘版)》首批入编期刊, 万方数据(China info)系统入编科技期刊群。已被 CA, FA, FPA, 《国际农业与生物科学研究中心(网络版)》《剑桥科学文摘》《中国林业文摘》等国内外著名检索刊物和数据库收录。1992 年以来, 《南京林业大学学报(自然科学版)》先后获得全国优秀科技期刊三等奖等多项荣誉, 2001 年入选“中国期刊方阵”, 2002 年入选“江苏期刊方阵”。

读者范围: 大中专院校师生, 科研院所研究人员。

国外读者请向中国国际图书贸易总公司(北京 399 信箱)订阅。

可通过全国非邮发中心联合征订服务部办理订阅手续: 300385 天津市大寺泉集北里别墅 17 号。

编辑部联系电话: 025-85428247; E-mail: xuebao@njfu.edu.cn